

趣味学习课堂

哆来咪的

音乐故事

主编◎郭漫/策划◎光玉

DUO LAI MI
DE
YINYUE
GUSHI

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

哆 咪 咪

趣味学习课堂

的 音乐故事

主编◎郭漫 / 策划◎光玉

中国铁道出版社

2013年·北京

内 容 简 介

本书精选了古今中外著名的音乐家、作曲家以及一些乐器和音乐作品的故事，以简洁的文字、精致的图片，带领青少年朋友走进音乐的世界，认识音乐背后所蕴藏的更本质的东西，增进心灵对美的感受。

图书在版编目(CIP)数据

哆咪咪的音乐故事 / 郭漫主编. —北京: 中国铁道出版社, 2013.1
(趣味学习课堂)

ISBN 978-7-113-15960-3

I. ①哆… II. ①郭… III. ①音乐 - 青年读物②音乐 - 少年读物 IV. ①J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 005597 号

书 名: 趣味学习课堂: 哆咪咪的音乐故事
作 者: 郭 漫

策 划: 光 玉

责任编辑: 孟 萧 尹 倩

编辑部电话: 010-51873697

封面设计: 睿珩文化

图片提供: 美国 shutterstock 图片公司

责任印制: 郭向伟

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 北京博艺印刷包装有限公司

版 次: 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm × 1092mm 1/16 印张: 8 字数: 130 千

书 号: ISBN 978-7-113-15960-3

定 价: 22.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社读者服务部联系调换。

电话: (010) 51873170 (发行部)

打击盗版举报电话: 市电 (010) 63549504, 路电 (021) 73187

目录

第 1 章 中外音乐家

抚慰心灵的音乐家	002	月光下的音乐家	028
坚持真理的小泽征尔	004	皮鞋拉出小提琴的旋律	030
“业余”的低音提琴大师	006	圆舞曲之王	032
卡拉扬与现代音乐	007	我真正的国籍是音乐	034
一举两得	008	小提琴之王	036
曼托瓦尼的选择	009	较真儿的指挥家	038
古典音乐大师——勃拉姆斯	010	莫扎特跳舞取暖	040
坐在轮椅上的小提琴巨人	012	“三不穷”的艺术家	041
高音 C 之王	015	钢琴诗人	043
出乎意料的作品	017	和善的音乐家	045
命途多舛、大器晚成的指挥家	019	口出狂言的黑小孩	046
逆境中诞生的音乐家	020	钢琴神童	048
贫穷而又富有的音乐家	022		
音乐神童	024		
唯才是用的钢琴之王	026		

第2章 中外作曲家

两个国家军歌的作者	051
威尔地与标准音高	053
改行做厨师的天才音乐家	055
和声大师——格里格	056
枪弹五重奏	058
人定胜天	060
聂耳的故事	061
归鹤轩的由来	063
轻音乐大师的家庭生活	064
爵士乐大师的童年	065
作曲家的“催化剂”	066
亨德尔与《弥赛亚》	068

第3章 乐曲的故事

歌仙刘三姐	071
靡靡之音	073
世界最著名的芭蕾舞剧	075
“阳春白雪”一词的由来	076
《霓裳羽衣曲》	077
难以录音的交响曲	078
“互不相容”的《婚礼进行曲》	079
大炮参加演奏的音乐	080

contents

梨园的由来	082
中国戏曲的鼻祖	083
被颠倒了的三部曲	085
埋没 25 年的音乐	086
冰上芭蕾	087
中国的国剧	089
《梁祝》在国外	091

第 4 章 乐器的故事

琴手的“知音”	094
吴市吹箫	095
朱元璋与凤阳花鼓	096
制琴家族的传家宝	097
伯牙绝弦	098
小老鼠的乐器	100
马头琴的来历	102
滥竽充数	104
听音知断弦	105
爵士乐的好搭档	106
临危不乱	108
葫芦丝的传说	109
巴乌的故事	110
民乐之王——琵琶	112
唢呐的传说	114
古筝的由来	116
由箫得名的玉女峰	118
月琴的由来	120
小巧玲珑的乐器	122

第1章 中外音乐家

抚慰心灵的音乐家

关键词：肖邦 / 音乐家 / 钢琴 / 曲子

这是一幅水彩画，画面表现的是肖邦在巴黎的兰伯特酒店弹奏钢琴的情景。

肖邦的父母共生了4个孩子，肖邦是唯一的男孩。可是，比起3个女孩，肖邦似乎更像女孩。他瘦弱、纤细，性格文静而优雅。

肖邦6岁开始学钢琴，他的进步非常快，被人们称为“波兰的莫扎特”。

有一次，城里举办一场音乐会，8岁的肖邦被主持人牵着手领上了舞台。观众们看到他那稚气的面孔，禁不住议论纷纷。许多人都对小孩子的演奏不屑一顾，开始打起瞌睡来。

肖邦默默地开始了弹奏。不到一分钟，那些打瞌睡的观众都直起了身子，瞪大了眼睛，全神贯注地倾听他的演奏。钢琴声回荡在整个音乐大厅，像诗一般优美，像梦一样柔和。肖邦弹完最后一个音符时，观众似乎还沉醉在如梦如乐的乐曲之中。

当肖邦从琴凳上跳下来，彬彬有礼地向观众鞠躬时，台下突然爆发出热烈而长久的掌声。

肖邦9岁时，贵族们就常常邀请他到家中演奏。后来，他创作了许多优美的曲子，喜爱听他弹奏的人也越来越多了。

传说，听了肖邦弹奏的乐曲之后，暴躁的人会变得安宁，愤怒的人会变得温和。

当他把自己关在房间中练琴时，经常有很多仰慕者聚集在窗外倾听，其中包括大诗人海涅和大文豪巴尔扎克。

一次旅行时，肖邦在一个驿站休息，他看见驿站里有一架钢琴，就忍不住弹奏起来。

不久，驿站里的工作人员和旅客都走过来，围绕在他身边，静静地聆听着。

那音乐一会儿像飞舞在花丛中的蝴蝶一般轻盈、优雅，一会儿像飘过村庄上空的云彩一般自由、惬意，一会儿又像洒在床头的月光一样浪漫、温馨。

一个烟鬼竟然没有发现烟斗的火早已熄灭；老板娘和她的女儿也忘记了手中的活计；即将启程的旅客都停下来不愿意离开……这些不懂音律的人都被肖邦的音乐深深地打动了。

只有拥有美好心灵的人才能创作出美妙的音乐来。肖邦的音乐里抚慰人心的特质和他性格中的浪漫、善良和仁慈是分不开的。他喜欢离开喧嚣的城市，到乡村去体验最淳朴的生活，记录下那些流传在民间的优美民歌。肖邦很同情穷苦的人们，经常用演奏的收入来帮助他们。

有一次，肖邦在去听音乐会的路上，一个流亡的青年向他求助。肖邦竟放弃了听音乐会的机会，把买门票的钱都给了那位青年。

肖邦也像他的音乐一样，用自己的行动抚慰人心，所以人们都爱围绕在他身边，倾听他内心的声音。

很可惜，天妒英才，这位抚慰心灵的音乐大师英年早逝，去世时年仅 39 岁。最富有的人和最贫穷的人都聚在一起，沉痛地悼念他。肖邦用音乐唤醒了人们心中对美好世界的向往，把他们紧紧地联系在了一起。

肖邦是波兰著名的作曲家、钢琴家，他的创作在发挥钢琴性能及和声表现力等方面有独到的创造，在开拓曲式题材方面也有建树。他的音乐以浪漫、抒情为主要风格。

人生哲理

—— 音乐无国界，也没有贫富之分，它总能给人们带来欢乐，带来对美好生活的憧憬。

知识链接

—— 钢琴是源自西洋古典音乐中的一种键盘乐器，由 88 个琴键（也有 85 个琴键的）和金属弦音板组成，普遍用于独奏、重奏、伴奏等演出，作曲和排练音乐十分方便。弹奏者通过按下键盘上的琴键，牵动钢琴里面包着绒毡的小木槌，继而敲击钢丝弦发出声音。钢琴被称为乐器之王。

坚持真理的小泽征尔

关键词：小泽征尔 / 指挥家 / 坚持真理 / 才华横溢

小泽征尔是世界著名的音乐指挥家。

一次，小泽征尔去欧洲参加指挥家大赛，在进行前三名决赛时，他被安排在最后一个参赛。

评判委员会交给他一张乐谱，小泽征尔以世界一流指挥家的风度，全神贯注地挥动着他的指挥棒，指挥着一支世界一流的乐队，演奏具有国际水平的乐章。

演奏过程中，小泽征尔突然发现乐曲中出现不和谐的地方。

开始，他以为是演奏家们演奏错了，就指挥乐队停下来重奏一次，但仍觉得不自然。这时，在场的作曲家和评判委员会权威人士都郑重声明乐谱没问题，而是小泽征尔的错觉。最后，他被大家弄得十分难堪。

在这庄严的音乐厅内，面对几百名国际音乐大师和权威，小泽征尔不免对自己的判断产生了动摇。但是，他考虑再三，坚信自己的判断是正确的。于是，他大吼一声：“不！一定是乐谱错了！”

他的喊声一落，评判台上那些高傲的评委们立即站立并向他报以热烈的掌声，祝贺他大赛夺魁。

原来，这是评委们精心设计的圈套。前面的选手虽然也发现了问题，但都放弃了自己的意见。只有小泽征尔不迷信权威，坚信自己的判断，最终夺得了指挥家大赛的桂冠。

才华横溢的指挥大师

小泽征尔是一位在艺术上有很高造诣的、才华横溢的指挥大师，他的身上有着作为一名优秀指挥家所应具备的全部素质。从专业的角度来看，他具有极其敏锐的听觉、惊人的音乐记忆力、高超的指挥技巧、丰富的音乐感觉和果断而热情的精神。

小泽征尔的指挥风格非常热烈生动，其中的变化也十分丰富，充满着生气、激情和强烈的感染力。他是一位非常善于准确地把握和理解各种不同风格作品的指挥家。在排练和指挥一部作品时，他总是能够依靠其对整体和曲式的良好感觉，做到布局清晰严谨、层次细致鲜明和主题突出流畅。他对节奏、速度、力度及和声都有着极强的感受性和控制能力，使音乐能够通过他的指挥和处理而极为自然和富有个性地被表现出来。

他是一位艺术情感极为丰富的指挥家，在指挥一部作品时，他非常善于体现作品的感情变化，无论是恬静、热烈、温柔、激动，还是悲哀、庄严、粗犷，他都能够十分细微和精确地体现出每种情绪特有的分寸感。

小泽征尔是世界指挥界中出名的“大动作”指挥家，他很善于利用自己突出的形体动作来诱发和引导乐队成员的音乐表现力。他的动作极为生动化，因为他有时为了追求一种音响效果，也会用微动的棒尖来提示乐队，而当音乐需要时，他又能从全身迸发出强烈的艺术感染力，甚至连头发都成了调动乐队队员情绪的工具。虽然他在指挥时全身没有一个部位不参加运动，但却丝毫没有给人以故弄玄虚的不良感觉，这是因为，他所采用的全部动作都是音乐内容所需要的，而并非为了哗众取宠而生搬硬套的夸张手法。当然，他的这种风格也曾遭到过一些评论家的非议，但从全面的角度来看，这种突出的形体动作与音乐之间完美而巧妙的结合，的确是一种令人赏心悦目的独特风格。这种风格放在别人身上也许不合适，但在他的身上则确实是一种很有效的艺术手段。

人生哲理

——奋斗者的幸福是从痛苦起步的，享乐者的痛苦是从幸福开始的。

知识链接

——小泽征尔（1935—），日本著名指挥家，1935年生于中国沈阳，1951年进入日本东京桐朋学园高等学校音乐系学习指挥，1959年在法国第九届贝桑松国际指挥比赛、伯克郡音乐节的指挥会演和卡拉扬主持的比赛中获奖，1960年初次登台指挥法国国立广播管弦乐团，接着又出色地指挥过纽约爱乐乐团以及旧金山、加拿大、伦敦交响乐团和维也纳乐团等，1970年起任旧金山交响乐团常任指挥和音乐指导，后与波士顿交响乐团签订终身合同，任音乐指导兼指挥，并兼任新日本爱乐乐团的首席指挥。

“业余”的低音提琴大师

关键词：沃尔特 / 低音提琴 / 业余 / 名家

戴维·沃尔特是一位出色的低音提琴大师，但他总是笑称自己是专业的小提琴师，之所以爱上低音提琴，竟因为自己是业余的。

原来，在沃尔特开始学习音乐的时候，学的并不是低音提琴，而是小提琴。在 12 岁生日那天，他还举行了一场小提琴独奏会。

沃尔特读中学的时候，一次，校乐队的老师热情地邀请他参加校乐队。可沃尔特却一口回绝了，老师不解地问他为什么。

沃尔特说：“因为我是专业的，而其他成员都是业余的。”

听了这番话，这位教师忍不住笑了起来：“哦，我明白了。不过，你可以换个角度想问题啊，如果演奏别的乐器而不是小提琴，那你不也就变成业余的吗？”

沃尔特很喜欢这个建议，欣然加入了乐队，因为它既照顾了这个“专业小提琴家”的自尊心，又满足了他想尝试演奏其他乐器的愿望。在之后的日子里，他尝试演奏过长笛、中提琴、打击乐等各种乐器。最后，他深深地喜欢上了低音提琴这种体积庞大、声音低沉的乐器，并最终成了这种乐器的演奏名家。

 低音提琴是提琴家族中体积最大、发音最低的弓弦乐器。

人生哲理

—— 不囿于已有的成绩，在更多的领域多加尝试，才能掌握更多的知识，获得更多成功的可能。

知识链接

—— 低音提琴，擦奏弦鸣乐器，又称倍大提琴，是提琴家族中体积最大、发音最低的弓弦乐器。它是乐队中音响的支柱和基本节奏的基础。低音提琴约有 180~220 厘米高，下端有一支柱，形似大提琴。演奏时要将琴放在地上，立着或靠在高凳上。低音提琴是四度定弦，4 根弦分别是 E、A、D、G，为了避免在低音谱表上过多地加线，其音响比实际记谱低 1 个八度。有时加入第 5 根弦，定音为 C，或在乐器的颈部加入一个机械装置，加长 E 弦，使其可以演奏下面的 C 音。

卡拉扬与现代音乐

关键词：卡拉扬 / 现代音乐 / 唱片

作为当代最伟大的指挥家，卡拉扬被评论家们抱怨最多的是他对现代音乐的不热心。的确，卡拉扬的演出曲目中没有包括多少现代作曲家的作品。然而，卡拉扬并非绝对不指挥现代音乐。

1975 年，卡拉扬为德意志唱片公司录制了一套唱片，内容包括了现代作曲家勋伯格、贝格和威伯恩的作品。这三位作曲家都是 20 世纪的重量级作曲家，由于他们都生活在维也纳，因此，他们三人被称为“第二维也纳乐派”。他们的作品非常难懂，也非常难演奏。

为了能完美地表现这些乐曲，卡拉扬和柏林爱乐乐团准备了半年多的时间。在这套唱片的封套上印有一段卡拉扬的话，他说，他一再推迟录音的日期，直到他和他的乐队成员们彻底熟悉并掌握了这些作品。

有些自作聪明的评论家预言，这些唱片最多销出 800 张。然而，3 个月 after，售出的唱片堆起来足有两座巴黎埃菲尔铁塔那么高。

1982 年，卡拉扬率领柏林爱乐乐团到美国旅行演出，在纽约的卡内基音乐厅举行了 3 场音乐会。演出结束后，卡拉扬接受了几位记者的采访。

《华盛顿邮报》的记者郎他克问卡拉扬：“在你多年的音乐生涯中，从什么时候你开始有名气的？”这显然不是一个容易回答的问题。卡拉扬陷入了沉默，他转动着他那双深邃的灰蓝色的眼睛，似乎想找到一个满意的答案。最后，他问道：“我有名气吗？”说完他自己禁不住大笑起来。

青年时代的卡拉扬
(图片提供：德国联邦档案馆
Bundesarchiv,
Bild183-S47421 CC-BY-SA)

知识链接

赫伯特·冯·卡拉扬 (1908—1989)，奥地利著名指挥家、键盘乐器演奏家和导演。卡拉扬在指挥舞台上活跃了 70 年。他带领过欧洲众多顶尖的乐团，并且曾和柏林爱乐乐团有过长达 34 年的合作关系。他热衷于录音和导演，为后人留下了大量的音像资料，包括众多的管弦乐、歌剧录音和歌剧电影，涵盖从巴洛克到后浪漫主义欧洲作曲家的作品。

人生哲理

—— 好事多磨。

一举两得

关键词：巴托克 / 作曲家 / 生命

1927 时的巴托克·贝拉

人生哲理

——即使我们是一支蜡烛，也要“蜡炬成灰泪始干”；即使我们是一根火柴，也要在关键时刻闪烁一次。

知识链接

巴托克·贝拉（1881—1945），匈牙利现代音乐的领袖人物，同时也是钢琴家、民间音乐学家。他的很多创举震动了整个 20 世纪艺术圈，一些专家们甚至坚信他可以与贝多芬相提并论。

1943 年，62 岁的作曲家巴托克·贝拉病情突然恶化，变得非常衰弱。哈佛大学请他去举办系列讲座，他只讲了三场便精疲力竭，无法再继续下去了。他住进了医院，认为自己已经没有恢复健康的希望，从此再也不能工作了。这也就意味着他失去了固定的收入，那么，他靠什么来维持以后的生活呢？

就在这时，著名指挥家谢尔盖·库塞维茨基来到了巴托克的病房，提出从库塞维茨基基金中给予巴托克 1000 美元作为委托费，要求巴托克写一部作品。虽然巴托克一向拒绝一切带有慈善救济性质的建议，但是，这一次他却没有拒绝。

与库塞维茨基的将近 1 个小时的谈话给巴托克的精神带来了鼓舞，他的身体也一下子有了明显的好转。他用两个月的时间完成了他的《乐队协奏曲》。

翌年 12 月 1 日，在波士顿交响大厅，库塞维茨基指挥波士顿交响乐团首次演出了这部作品，获得了极大成功。巴托克在一封信中不无自豪地告诉自己的朋友，库塞维茨基认为“这部《乐队协奏曲》是最近 25 年来最好的管弦乐曲”。

由于库塞维茨基的经济帮助，巴托克不仅写出了他著名的作品之一《乐队协奏曲》，而且这部作品也给他带来了精神鼓舞，在一定程度上延续了他的生命，真可谓一举两得。

曼托瓦尼的选择

关键词：曼托瓦尼 / 意大利 / 乐队 / 小提琴 / 演奏家

1905年11月，曼托瓦尼出生于意大利的一个音乐之家。他的父亲是著名的斯卡拉歌剧院管弦乐队的首席小提琴演奏员，后来又担任了伦敦科文特花园皇家歌剧院管弦乐队的乐队首席。

在这种家庭的熏陶下，曼托瓦尼自小就酷爱音乐。16岁那年，他作为一名小提琴手演奏了布鲁赫的《第一小提琴协奏曲》。他完全可以照着这个方向发展成为一名杰出的小提琴家，然而，令许多人感到不可思议的是，曼托瓦尼渐渐放弃了这条光明的道路，而把自己的兴趣和精力转向了被严肃音乐家们瞧不起的轻音乐。他组织了一个只有6个人的小乐队，经常到旅馆里演奏由他自己改编的轻松愉快的乐曲，并且大受欢迎。

1935年，曼托瓦尼创立了一支以自己的名字命名的以弦乐为主的大型乐队，并亲自为乐队创作和改编乐曲。作为一位杰出的小提琴家，他最大限度地发挥了弦乐的魅力。经过与乐曲改编者罗纳德·宾格的长期合作，他终于创造出了一种特殊的乐队风格而闻名全球，他的音乐也被人们称为曼托瓦尼之声。

1953年和1954年，他的专辑连续两年成为英国第一金唱片，甚至在美国也广受欢迎。随着受众年龄的增长，曼托瓦尼的音乐逐渐退出流行音乐范畴。1973年，他宣布退出乐坛。1980年，曼托瓦尼在肯特郡逝世。但直到今天，曼托瓦尼乐团仍然活跃在世界乐坛。

知识链接

阿努恩佐·波罗·曼托瓦尼 (1905—1980)，英国通俗乐队指挥家、编曲者、小提琴家，生于意大利威尼斯。他被称为情调音乐大王，代表作有《玫瑰色人生》、《月亮河》等。

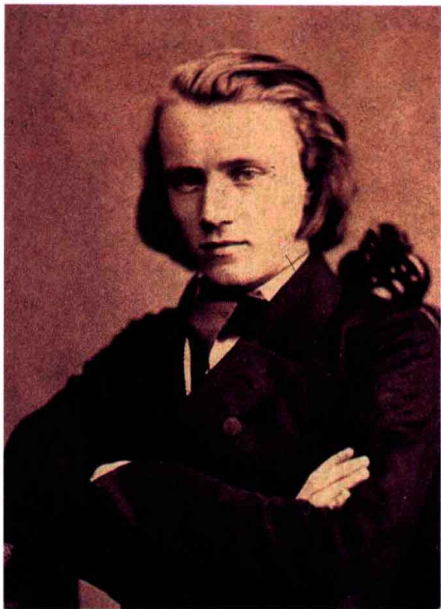
人生哲理

按照自己喜欢的方向去选择，才能最大限度地发挥出自己的潜能。

古典音乐大师——勃拉姆斯

关键词：勃拉姆斯 / 古典音乐 / 天赋 / 奏鸣曲

1853 年时的勃拉姆斯

勃拉姆斯是继巴赫、贝多芬之后德国音乐史上的又一古典音乐大师，与两位前辈一起被后人称为“3B 音乐家”（3 人名字都是以“B”开头的）。他是对传统形式的丰富和发展区别于浪漫主义的创新学派，在欧洲音乐史上占有重要的地位。

勃拉姆斯的父亲是位音乐家。父亲在青年时代是艰苦奋斗过来的，所以他想尽量给孩子铺平道路。当他发现儿子继承了他的音乐天赋时，便悉心爱护，为儿子聘请优秀的钢琴老师和作曲老师。勃拉姆斯的妈妈也是位音乐家，经常和儿子一块儿弹钢琴二重奏。

勃拉姆斯少年时就开始作曲，给咖啡馆的小乐队编一些进行曲和舞曲，有时靠这个赚点钱。他爸爸为了赚钱，常在夏天组织 6 个人露天演出，勃拉姆斯有时为他们的演出写点曲子。由此可见，勃拉姆斯家境贫寒，家里人个个都得努力干活。勃拉姆斯曾说过，他清晨擦鞋子时，乐曲的灵感就来了。

童年时遭遇的一起事故几乎葬送了这位少年天才。小勃拉姆斯在街上摔倒，一辆大车从他的胸口轧过。幸运的是，他被救活了，而且长得特别壮实。14 岁时他举行公开音乐会，被认为是一个很有前途的音乐家。

20 岁是勃拉姆斯生命的转折点。这一年，他认识了有吉卜赛血统的匈牙利小提琴家雷门伊。雷门伊以热情演奏乡土乐曲称著于世。勃拉姆斯在一些音乐会上为他伴奏，后来还一同旅行演出。有一次演奏贝多芬的《克罗彩》奏鸣曲时，他们发现钢琴音调低了，于是勃拉姆斯便高半音移调演奏，

这使雷门伊敬佩不已。而雷门伊所奏的《匈牙利舞曲》也使勃拉姆斯极为倾倒，后来勃拉姆斯把《匈牙利舞曲》改编成许多动人的钢琴二重奏。这些曲子明朗、欢快、节奏感强，成为钢琴家的必弹曲目。

25岁时，勃拉姆斯发表了第一首钢琴协奏曲。这首协奏曲在莱比锡著名的吉华德豪斯音乐会中首次演出，但并没有获得成功，后来随着舒曼夫人全国巡演才渐渐出名。20年后，这首协奏曲在莱比锡再次上演时，竟获得极大成功，这恐怕是勃拉姆斯也没料想到的。

 汉堡市的勃拉姆斯纪念碑

知识链接

所谓曲式，就是写作乐曲的一种格律，即用一种比较固定的框架把乐曲的大结构框出来，使乐曲具有某种固定的曲式和比较规整的形态，利于聆听者理解与欣赏。而奏鸣曲式是一种大型曲式，是奏鸣曲主要乐章常用的一种结构形式。它包含几个不同主题的呈示、发展和再现以及特定的调性布局。由于它通常用于奏鸣曲的第一乐章，并常用快板速度，所以也被称为奏鸣曲第一乐章形式或奏鸣曲快板形式。这种曲式不仅用于奏鸣曲中，也用于室内乐、协奏曲、交响曲等大型音乐作品的相应乐章。此外在序曲、交响诗等作品中也常见到。

人生哲理

成功是靠辛勤的汗水和付出的努力得到的。